Грани творчества

Акварельные краски

Катя Розенберг

Темы для картин
Техники
Упражнения

Фотокурс для
каждой картины

Scanned by Reina

Натюрморты с цветами

Классические мотивы акварельными красками

АРТ РОДНИК

Scanned by Reina

Катя Розенберг

Натюрморты с цветами

Классические мотивы акварельными красками

АРТ РОДНИК

Содержание

Scanned by Reina

Предисловие 5

Свежесть сада в твоей вазе 6

Гортензии 10

Пёстрый летний букет 16

Натюрморт в красном 20

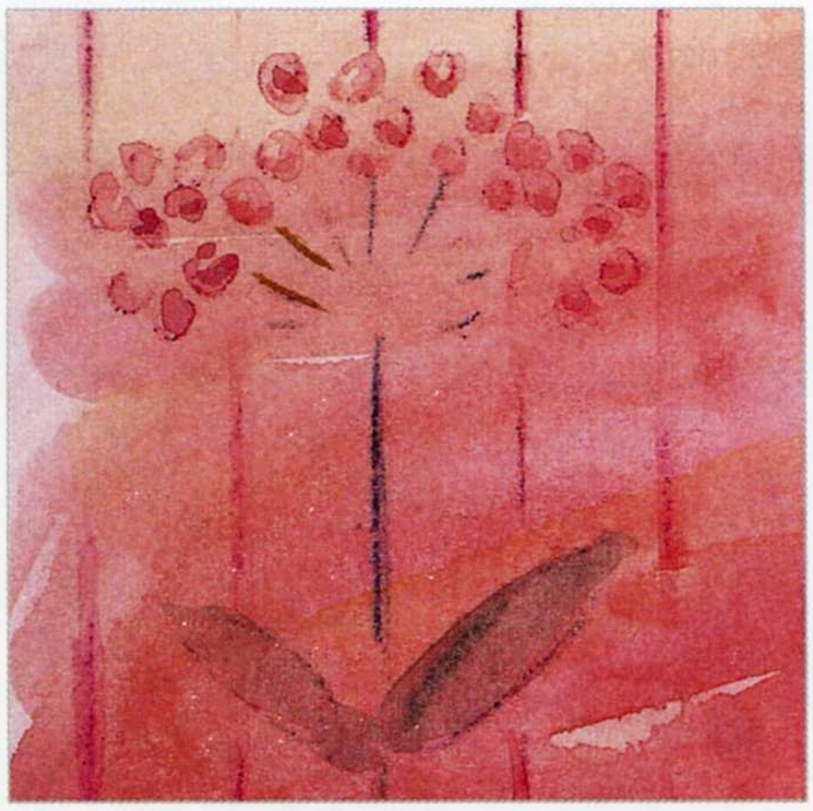
Подсолнухи 26

Букет благоуханных роз 32

Гладиолусы и яблоки 36

Образцы рисунков 42

Предисловие



Scanned by Reina

Дорогие читатели!

Яркие краски пышных букетов и цветочных композиций способны внести в ваш дом очарование весны или лета. Попробуйте запечатлеть эти пёстрые цветы акварелью, и это занятие вырвет вас из плена однообразных будней, а любовно выполненные картины доставят радость и вам, и вашим близким.

Рисуя акварелью классические натюрморты, вы познакомитесь с техникой живописи и приёмами, которые затем пригодятся вам в ваших самостоятельных работах. Шаг за шагом мы прослеживаем процесс создания акварели, снабдив эти описания многочисленными фотографиями. Уделите побольше внимания смешиванию красок, и колорит вашей картины обогатится нюансами. Смешивайте предложенные нами цвета и оттеняйте полученные тона красками, уже имеющимися на вашей палитре. Обогащая в процессе работы колорит своей картины, вы в то же время сохраните его единство, объединив все части композиции тональностью. Чтобы запечатлеть великолепие цветовой гаммы наших букетов, стоит дополнить готовый набор красок какими-нибудь редкими оттенками, которые не под силу смешать самому. Поскольку в акварели весьма велика роль случайности, то, вероятно, ваши картины будут выглядеть несколько иначе, чем представленные здесь образцы. Это не должно вас огорчать. Ваши работы отражают вашу индивидуальность и художественную волю.

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить фирму Marabuwerke GmbH & Co. KG., щедро снабдившую меня кистями.

Радости творчества желает вам

Katja Rosenberg

Свежесть сада в твоей вазе

Летнее великолепие львиного зева, георгинов и роз перенесено здесь на бумагу спонтанными мазками. Яркие цветовые пятна эффектно выступают на тёмном фоне

Материалы

- Картон для акварели торшон, 250 г/м^2· блок 40 x 30 см или отдельный лист 41 x 34 см
- Акварельные краски: лимонно-жёлтая, кадмий жёлтый светлый, неаполитанская жёлтая, кадмий красный светлый, перманент кармин, маджента пурпурная, ализарин глубокий тёмный, марганец фиолетовый, ультрамарин фиолетовый, индиго, жёлто-зелёная оливковая, охра светлая, сепия коричневая, крапп коричневый
- Колонковая акварельная кисть, круглая, № 8
- Синтетические акварельные кисти, круглые, № 12 и 16

Для предварительного рисунка

- Бумага чертёжная (для рисунков)
- Линейка
- Калька
- Карандаши 2H, HB, 2B

Размер картины 35 x 28 см

Нанесите карандашом лёгкий предварительный рисунок (см. с. 43).

Поверх карандашного рисунка нанесите на цветки георгинов первый слой краски жёлтых тонов с заходом на задний фон. Добавьте, смешав, оранжевые и зелёные тона.

Scanned by Reina

Scanned by Reina

Scanned by Reina

Цвета львиного зева накладывайте пятнами одно за другим, позволяя им местами перетекать друг в друга. Пробелы между цветами придадут букету объём. Внимательно отнеситесь к бутонам на кончиках веток, поскольку они вносят в это буйное цветение структуру и порядок. Белые соцветия обретают свою форму, отделяясь от более тёмных лепестков окружающих цветов или заднего фона. Пишите свободно и не теряйтесь в деталях.

Детали

Первый слой фона и стола наносите на сухую бумагу широкими мазками в легкой сине-фиолетовой гамме. Лессировки слой за слоем углубляют цвет.

Перед нанесением очередного слоя лессировки следует хорошо просушить предыдущий. Для второго слоя вверху справа нанесите тона с более высоким содержанием красного пигмента.

На поверхность стола в некоторых местах нанесите синеватые лессировки (см. с. 6–7). На третьем слое сине-фиолетовый тон оттените тёмно-синим индиго.

Детали

Форму стеклянной вазы выявляйте сине-фиолетовыми тенями. Зелёными линиями обозначьте стебли георгинов.

Для сосудов используйте жидкие тона неаполитанской жёлтой, краппа коричневого, марганца фиолетового и жёлто-зелёной оливковой, накладывая их пятнами.

Эти цвета отражаются на поверхности стола. Округлости чаши и кувшина выявляйте сгущением цвета справа и внизу.

Нанесите первый слой краски на сосуды (см. выше, «Детали»). Затем пишите лепесток за лепестком цветы и листья на столе и в чаше, накладывая краску пятнами и позволяя ей растекаться. Начните со светлых тонов, более тёмные накладывайте на не до конца высохшие участки. Затем приступайте к плоскости стола и наложите первый слой фона. Лессировка в оранжево-охристых тонах придаст цвет стеклянной вазе. Зелёные тона, нанесённые в некоторых местах до высыхания, и нетронутые белые полосы света оживляют поверхность. Объёмность глиняных сосудов подчеркните лессировками в коричневых и фиолетовых тонах. Тени под цветками и под сосудами моделируют пространство. Объёмности цветов добивайтесь с помощью лессировок и цветовых пятен. Придайте контуры георгинам, накладывая послойно лессировки в красных, коричнево-оранжевых тонах и смешанных зелёных. Коричнево-фиолетовые тени создадут эффект глубины (см. с. 6–7).

Scanned by Reina

Гортензии

Представьте себе за окном цветущий сад Картина, выстроенная на нежных лессировках, потребует от вас некоторого терпения.

Scanned by Reina

Материалы

- Картон для акварели торшон, 200 г/м^2· блок 48 x 36 см или отдельный лист 51 x 36 см
- Акварельные краски: лимонно-жёлтая, неаполитанская жёлтая, перманент кармин, марганец фиолетовый, кобальт синий светлый, ультрамарин тончайший, тёмно-синий индиго, охра жёлтая светлая, сепия коричневая, крапп коричневый
- Кисть колонковая, круглая, № 3
- Синтетические акварельные кисти: круглые, № 8, 12 и 16; плоские, № 12 и 24
- Губка для акварели
- Зубочистки
- Клейкая лента для живописцев
- Жидкость для маскирования и синтетическая кисть
- Крупнозернистая морская соль

Для предварительного рисунка

- Акварельные карандаши: розовые, голубые, зелёные, светло-серые
- Бумага чертёжная, калька
- Линейка, карандаши 2H и HB

Размер картины 45 x 30 см

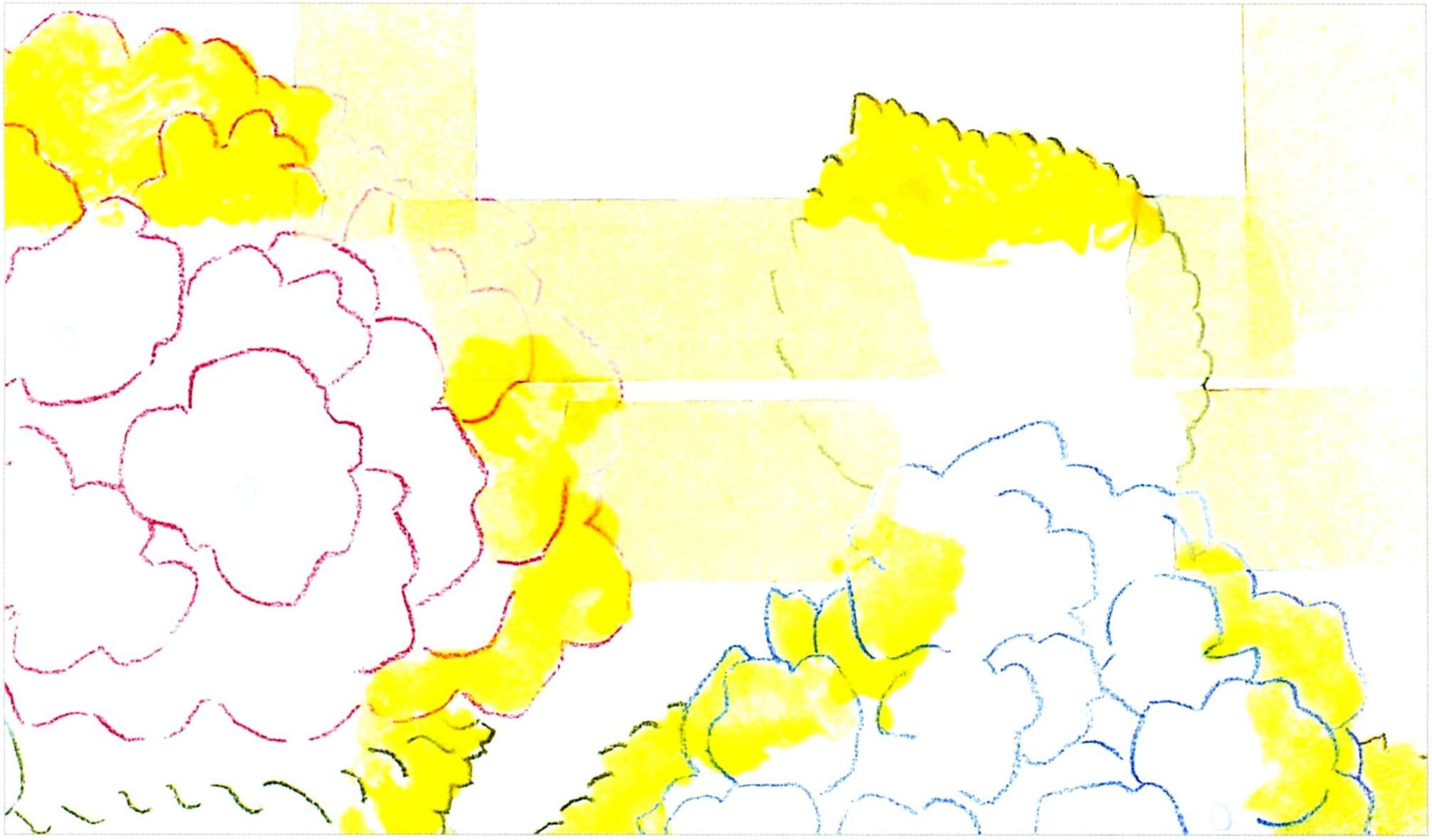
Эта картина написана в прозрачной цветовой гамме, в которой нет ни одного готового зелёного тона. Многообразие нюансов достигается смешиванием цветов и лессировками. Ваша живопись будет выглядеть так же органично и в ваших самостоятельных работах, если тщательно отобранные цвета будут повторяться в картине в разных местах.

Упражнение

Прежде чем приступить к работе, целесообразно смешать для пробы разные цвета, чтобы определить основной колорит всей картины.

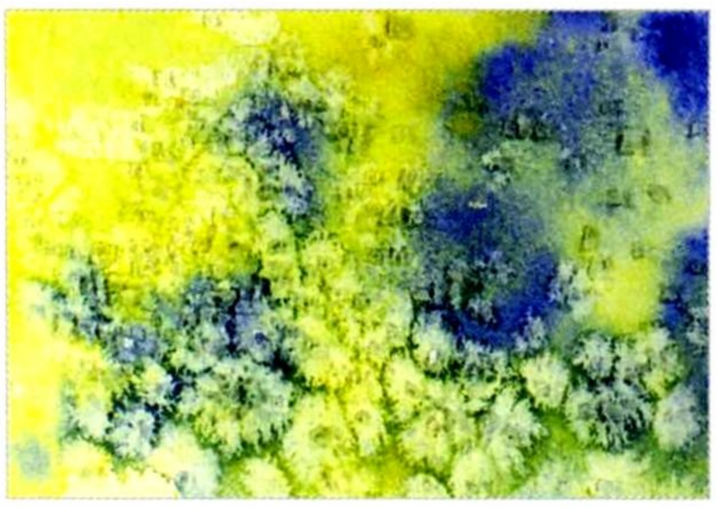
Для предварительного рисунка используйте акварельные цветные карандаши. Перенесите мотив на бумагу (см. с. 43) в желаемом размере.

Scanned by Reina

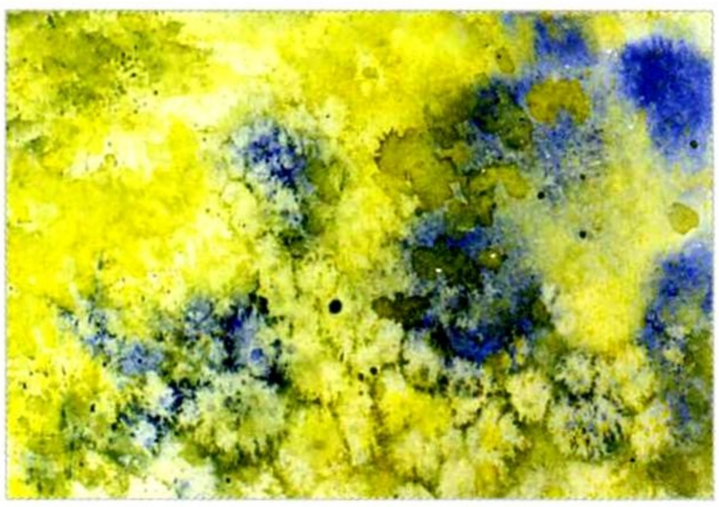


Края мраморной столешницы и вокруг оконного стекла обложите клейкой лентой. Рекомендуем предварительно испытать ленту на обрывке бумаги, используемой в данной акварели. Если, снимая клейкую ленту, вы разрушаете поверхность бумаги, пробуйте несколько раз приклеить и отклеить её на тыльной стороне руки. По краям гортензий и ваз нанесите жидкость для маскирования с помощью старой кисти, которую сразу же после использования надо промыть водой с моющим средством. Пока всё это сохнет, можно поупражняться в росписи окна и мраморной поверхности (см. ниже, «Упражнения»). Желательно на бумаге того же сорта.

Упражнения



Картинка слева. Для оконных плоскостей сине-зелёные тона нанесите на мокрую бумагу либо пятнами, либо дайте краске стекать каплями. Сбрызните чистой водой. Излишки влаги соберите сухой кистью. Нанесите на отдельные участки насыщенные жёлтые и сине-зелёные тона. Набрызгайте с помощью зубной щётки или щетинной кисти мелкие крапинки. Пока поверхность ещё влажная, посыпьте крупнозернистой солью.



Картинка справа. Когда бумага высохнет, соль удалите. Кое-где нанесите второй слой краски, а затем промокните её губкой. Добавьте брызги и капли с помощью зубной щётки и кисти.

Совет

Клейкую ленту и плёнку для маскирования следует удалять как можно быстрее, чтобы она не успела слишком прочно приклеиться. Поэтому писать следует с самого начала широко и свободно. Клейкую ленту легче удалить, если нагреть её феном.

Scanned by Reina

Упражнения

Для первого слоя мраморной плиты на сухую бумагу нанесите жидко разведённую неаполитанскую жёлтую. Матовые тона старой розы и зеленоватые тона наносите полосами на частично влажную бумагу, воспроизводя структуру камня. Белые блики оживят подоконник. В завершение дайте эскизу полностью высохнуть.

С помощью зубочистки нанесите точки и линии жидкостью для маскирования. После того как маскировочная плёнка высохнет, можно нанести лессировки тёплых розовых и охристых тонов. Проведите по сырой краске черенком кисти линии, которые потом будут выглядеть темнее. Местами нанесите более тёмные тона.

Как только краска высохнет, удалите плёнку для маскирования пальцами или ластиком. В завершение в некоторых местах нанесите тонким слоем ещё одну лессировку и оживите её брызгами (см. с. 14 «Упражнения»).

Сначала напишите оконные плоскости. Для этого осторожно закройте нижнюю часть картины бумагой, следите, чтобы бумага не приклеилась к плёнке для маскирования. Закончив окна, закройте бумагой верхнюю часть картины и приступайте к мраморной плите, накладывая краску слоями (см. вверху, «Упражнения»). Когда краска высохнет, осторожно удалите клейкую ленту и плёнку для маскирования. Плёнку можно стереть пальцами или с помощью синтетического ластика. Затем переходите к заднему фону. Закончив, принимайтесь за вазу. Жёлтые тона, смешанные из неаполитанской жёлтой и светлой охры, на затенённых участках оттените сине-фиолетовым с красным. Оконную раму пишите полосами сине-фиолетовым, сохраняя при этом белые проблески и белые внутренние кромки окон. Листву пишите, накладывая краску в несколько слоев. Чтобы не затрагивать прожилки на листьях, которые должны оставаться более светлыми, можно воспользоваться жидкостью для маскирования (см. с. 14, «Детали»). После удаления плёнки листья нужно кое-где проработать заново, добавив новые слои лессировок, чтобы смягчить и оживить рисунок прожилок.

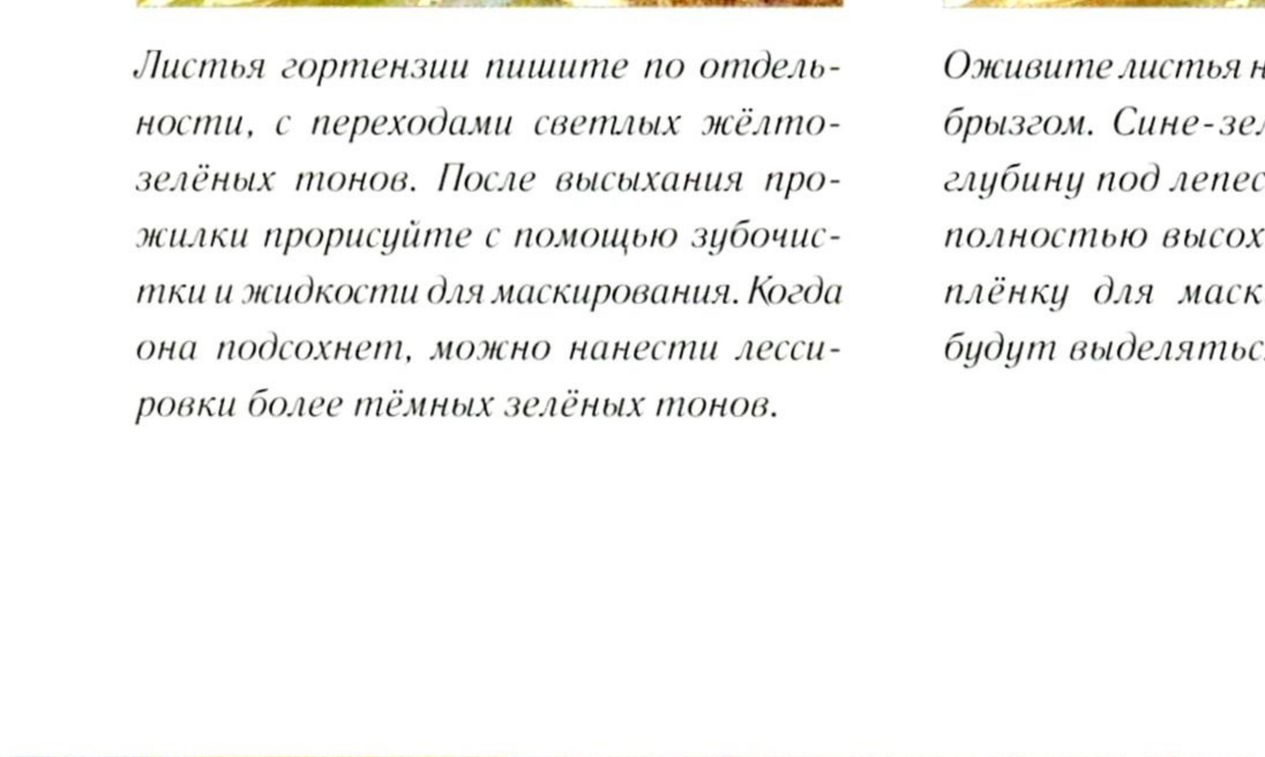
Scanned by Reina

Детали

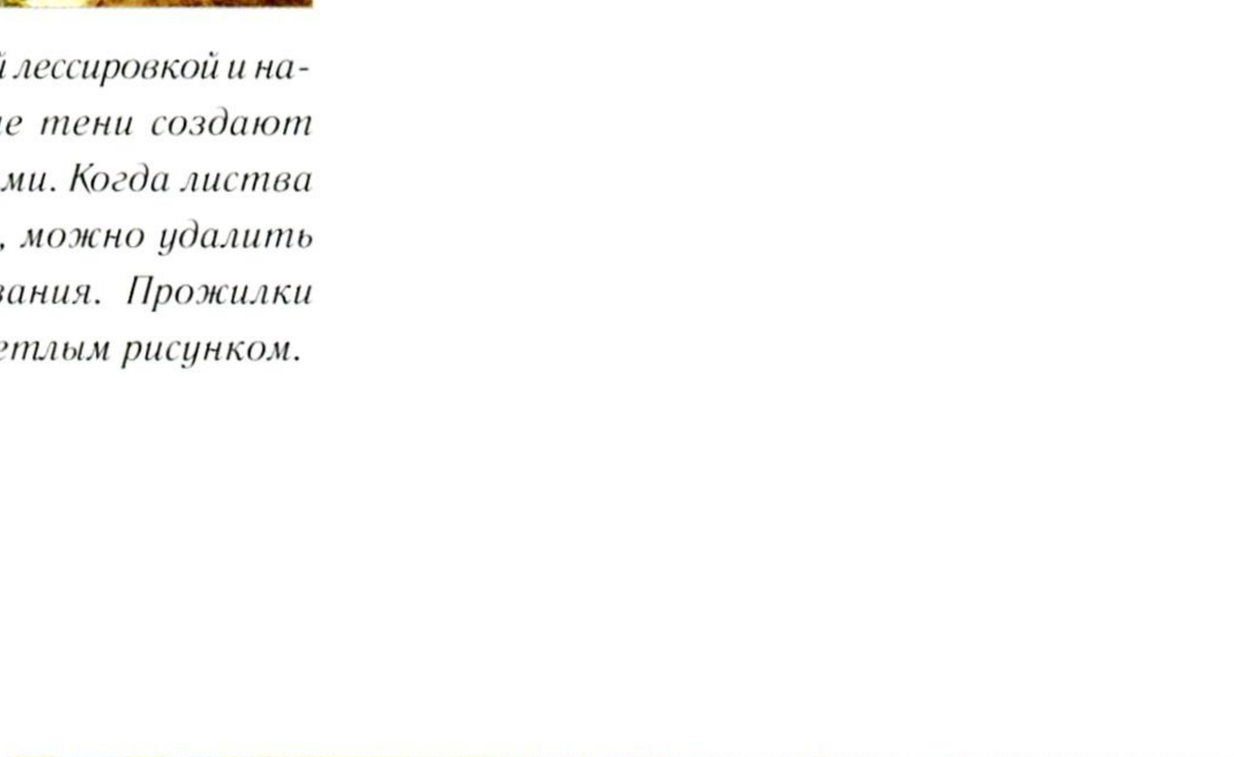
Scanned by Reina

Листья гортензии пишите по отдельности, с переходами светлых жёлто-зелёных тонов. После высыхания прожилки прорисуйте с помощью зубочистки и жидкости для маскирования. Когда она подсохнет, можно нанести лессировки более тёмных зелёных тонов.

Оживите листья новой лессировкой и набрызгом. Сине-зелёные тени создают глубину под лепестками. Когда листва полностью высохнет, можно удалить плёнку для маскирования. Прожилки будут выделяться светлым рисунком.



Приступая к цветочной шапке, нанесите светлый основной тон. Прописанное в целом соцветие оживите более тёмными тонами, которые нанесите на мокрую поверхность. Эти более тёмные линии и пятна создают пространственную глубину, отделяя цветки друг от друга. Для передних цветков, которые нарисованы чётко, этого не требуется.



После высыхания подчеркните структуру цветков лессировками более тёмных тонов. Моделируя форму, не теряйтесь в деталях. Основной тон левого соцветия – лимонно-жёлтый, он выступает в сочетании с синим кобальтом и вкраплением фиолетового марганца. Для среднего цветка возьмите очень светлый синий кобальт с перманент кармином и фиолетовым марганцем. А для основного тона отдельно лежащего цветка смешайте лимонно-жёлтый и жидко разбавленный синий кобальт, затем добавьте слои фиолетового марганца и ультрамарина тончайшего.

Перейдите к лепесткам, которые остались незакрашенными, и нанесите на них самые нежные тона. Объёмность цветка достигается игрой более светлых и тёмных тонов. Верхние лепестки светлее. Местами оставьте пробелы. Тёмные участки между лепестками подчёркивают пространственную глубину. Чем ниже расположены цветки, тем они темнее. Под цветами объёмность форм моделируйте с помощью лессировок на листьях, вазе и мраморной плите.

В завершение наложите дополнительные лессировки по всей поверхности картины. Лежащие в тени стены оконную раму и подоконник приглушите лессировками в сине-фиолетовых тонах. На листья, между лепестками и на подоконник тоже нанесите глубокие сине-фиолетовые тени, добиваясь, по возможности, максимальной пластичности форм. Нежными светло-голубыми лессировками на оконных стёклах завершите работу над задним фоном (см. с. 12–13).

Совет

Лессировки удаются лишь в том случае, если вы даёте хорошо просохнуть предыдущим слоям. Чтобы избежать нежелательных «облаков» или частичного растворения нижних слоёв, накладывайте лессировки широкими мазками.

Деталь

Не так-то легко решиться нанести тёмные сочные тени на светлый фон. Но они расставляют акценты и оживляют картину. Плоскость оживёт, если наносить краску широкими мазками, кое-где оставляя проблески более светлых нижних слоёв.

Пёстрый летний букет

Изящные цветки космеи с декоративными подсолнухами внесут в ваш дом летнее буйство ароматов и красок. Нежные белые цветы окружены ярко-розовыми и жёлтыми. Глубокие тени между цветками и тёмные плоскости позади букета расставляют акценты и придают лёгким тонам ещё больше свежести.

Scanned by Reina

Материалы

- Картон для акварели матовый, 200 г/м^2· блок 36 x 48 см или лист 36 x 46 см
- Акварельные краски: лимонно-жёлтая, индийская жёлтая, кадмий жёлтый светлый, маджента, ализарин глубокий, марганец фиолетовый, берлинская лазурь, ультрамарин тончайший, ультрамарин фиолетовый, индиго, жёлто-зелёный оливковый, кобальт зелёный глубокий, охра светлая, сиена жжёная, сепия коричневая, серый нейтральный
- Акварельный зеленый карандаш
- Колонковая кисть, круглая, № 4
- Синтетические кисти, круглые, № 8, 12 и 16

Для предварительного рисунка

- Бумага чертёжная, калька
- Линейка, карандаши 2H, HB, 2B

Размер картины 30 x 40 см

Детали

Цветы пишите широкими мазками на сухой бумаге. Чистой кистью размывайте водой контуры. Краски могут

перетекать друг в друга, а элементы цветков сливаться. Белые цветы оставьте незакрашенными.

Scanned by Reina

Scanned by Reina

Предварительный рисунок нанесите лёгкими штрихами карандашом как можно тоньше, помня о том, что линии останутся видны в готовой работе. Прежде чем приступить к цветкам, смешайте в достаточном количестве все необходимые краски, чтобы не прерывать живописный процесс. Тогда ваша живопись обретёт особую свободу и лёгкость. Не бойтесь отступать при этом от карандашного рисунка и не старайтесь в точности следовать его контурам. Лишь некоторые цветы на переднем плане должны быть отчётливо прорисованы. Наметьте отдельные листья и стебли и наложите зелёные тона между цветками. Цветы сзади справа пишите за один приём в нежных перетекающих сине-зелёных и фиолетовых тонах.

Затем наложите первый слой заднего фона в нежных бледно-синих и сине-зелёных тонах. Когда высохнет, напишите вазу очень светлым сине-фиолетовым цветом. Черенком кисти проведите по сырой краске вертикальные линии, подчеркнув восьмигранную форму вазы. Когда краска высохнет, линии потемнеют. Поднос и чашку пишите тоже очень нежными, жидко разбавленными красками. Узор с лепестками на чашке обозначайте, оставляя пробелы. Обратите внимание, что верхний ободок подноса оставлен спереди белым. Густая лессировка сине-фиолетового тона справа придаёт заднему фону глубину. Под конец проработайте остальные элементы картины (см. с. 19).

Scanned by Reina

Наложенные в разных местах лессировки расставляют акценты, а внимательно проработанные детали оживляют картину Нежные линии и светлые пятна на лепестках помогают обозначить форму. Выделять детали композиции следует целенаправленно, не разрушая спонтанной живописности: добавьте кое-где листья и стебли, лёгким ударом кисти обозначьте сердцевины цветков. Самые тёмные места в центре букета являются главным акцентом, благодаря которому цветы на переднем плане проступают более ярко.

Детали

Поднос. Доработайте поднос и предметы на нём, бережно нанося лессировки. Прорабатывайте лишь те места, где особенно требуется разделение тонов.

Узор обоев. Рисунок обоев можно нарисовать акварельным карандашом и слегка размыть. Обратите внимание, что местами линии прерываются.

Вышивка на скатерти. Вышивку тоже намечайте акварельным карандашом и прорабатывайте затем лёгкой акварельной краской. Тогда ярче проступит её волнистый филигранный узор.

Натюрморт в красном

Богатый деталями натюрморт требует кропотливой работы. Объединяет эту летнюю композицию колорит, выдержанный в богатой гамме розовых и красных оттенков

Материалы

- Картон для акварели сатинированный, 300 г/м^2· блок 48 х 36 см или отдельный лист 36 х 36 см
- Акварельные краски: кадмий жёлтый светлый, неаполитанская жёлтая, кадмий красный светлый, кадмий красный тёмный, маджента, перманент кармин, ализарин глубокий, марганец фиолетовый, кобальт синий светлый, ультрамарин тончайший, тёмно-синий индиго, жёлто-зелёный оливковый, охра светлая, сепия коричневая, крапп коричневый, серая нейтральная
- Колонковая акварельная кисть, круглая, № 2
- Синтетические акварельные кисти, круглые, № 8 и 12

Для предварительного рисунка

- Акварельные цветные карандаши: индийский жёлтый, красный, кармин, сомон, ярко-розовый, красно-фиолетовый, светло-серый
- Бумага чертёжная, калька
- Линейка, карандаши 2Н и НВ

Размер картины 30 х 30 см

Деталь

Лепестки розы пишите широкими мазками так, чтобы краски кое-где перетекали друг в друга. Целесообразно краски смешать заранее, чтобы наносить их не прерываясь. Начинайте со светлого тона и затем на мокрую краску накладывайте более тёмные слои. Обратите внимание на глубокие тона в центре цветка и под краешками лепестка. Белые проблески между лепестками придадут цветку структурность.

Scanned by Reina

Scanned by Reina

Сначала нанесите акварельными карандашами лёгкий предварительный рисунок (см. с. 45), после чего приступайте к цветам и ягодам на блюде. Розы выполняйте, используя гамму розовых и красных оттенков (см. с. 20, «Деталь»). Белыми световыми пятнышками акцентируйте ягоды смородины. Коричневатые тона, составленные из ализарина глубокого, краппа коричневого и сепии коричневой, используйте для первого красочного слоя крыжовника.

Детали

Подмалёвок для слив выполняйте на сухой бумаге краппом коричневым. При этом оставьте на сливах белые пятнышки для бликов.

Сине-фиолетовые и красно-фиолетовые тона, наложенные на подмалёвок, смотрятся живо и насыщенно. Обязательно оставьте светлые блики.

Совет

Чтобы не приглушить цвет, дайте предыдущему слою окончательно высохнуть, прежде чем наносить на него очередную лессировку. Писать надо широко, чтобы избежать размывания нижних слоёв.

Scanned by Reina

Scanned by Reina

Написанные на сухой бумаге цветы в соуснике выдержаны в более холодных красных тонах. Розу и астры на заднем фоне пишите широкими мазками (см. с. 20, «Деталь»). Для теней добавьте больше синего цвета. Для свисающего впереди цветка используйте неаполитанскую жёлтую в сочетании с перманент кармином и маджентой. Сначала по мокрой поверхности нанесите светлые тона, потом более тёмные. Оставьте белые листики и белые каёмки.

Пестики и тычинки намечайте тонкими линиями и пробелами. Листики и бутоны пишите жёлтовато-зелёными тонами, а тёмные тени – сине-зелёными. Переднюю астру моделируйте несколькими слоями (см. ниже, «Детали»).

Детали

Астры начинайте писать с центра цветка, нанося кистью мазок за мазком. Следуйте форме цветка, но не прописывайте каждый лепесток по отдельности.

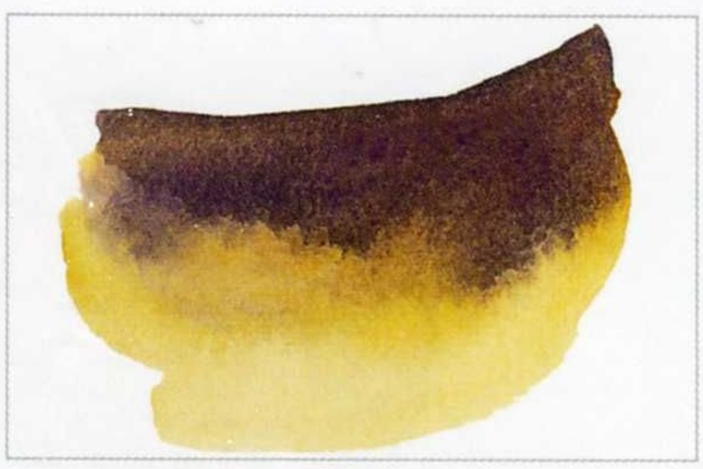
Кое-где линии сгущайте пятнами. Белые отбивки оживляют цветок. Когда краска высохнет, наложите лессировки, добиваясь объёмности.

Для сердцевины цветка лёгким ударом кисти нанесите на мокрую жёлтую краску зелёные тона и коричневый крапп, чтобы они перетекали друг в друга.

Детали

Сосуды пишите по отдельности на сухой бумаге. Начните с неаполитанской жёлтой, оставляя пробелы. Нанесите тени и отражающие блики на мокрую поверхность, позволяя краске мягко растекаться.

Оставленные пробелы моделируют узорчатый край блюда. Краску накладывайте свободными быстрыми мазками с потёками.



Накладывайте лессировки в тёплых тонах. Основной тон – неаполитанская жёлтая. Тени составляются из марганца фиолетового и нейтрального серого. Оживляют поверхность охристые и красноватые тона.

Проработайте поверхности блестящих серебряных сосудов растекающимися тёплыми тонами (см. выше, «Детали»). Когда первый слой краски высохнет, накладывайте более тёмные лессировки, а также тени под сосудом. Тёмные вертикальные полосы тёмно-фиолетовых тонов передают фактуру блестящего металла.

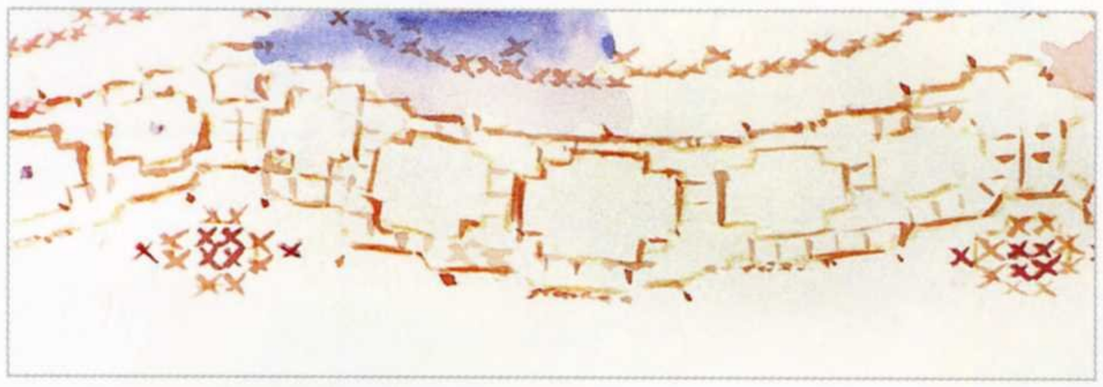
Scanned by Reina

Детали

Герберу пишите несколькими слоями. Начните со светло-красного тона для лепестков и накладывайте на мокрую поверхность более тёмные. Внутренний венчик пишите только после того, как краска высохнет. Затем пишите жёлтый ободок, в центре которого ставьте тёмно-красную точку.

Затем тонкими штрихами прописывайте красным цветом центр цветка. К этому этапу приступайте только после полного высыхания предыдущих слоёв.

Дайте краске высохнуть и приступайте к лессировкам, углубляющим краски цветка. Добавьте тонкие линии и подчеркните сердцевину очень тёмной лессировкой из сепии коричневой и марганца фиолетового. Положите местами тени, моделирующие форму.



Нежный узор розовых и красных тонов украшает белую скатерть. Тонкими мазками деликатно намечайте рисунок, используя оба эти тона.

Для цвета обоев нам понадобятся два красочных слоя. Когда краска высохнет, нанесите узор акварельными карандашами, слегка размойте кистью и дополните нежными акварельными красками, как это сделано на картинке внизу слева.

Герберу на переднем плане пишите, как указано выше в «Деталях» Добавьте лепестки на скатерти. Напоследок проработайте всю картину детально и придайте глубину тонкими лессировками. Тщательно выверяйте и уточняйте оттенки. На этом этапе искусство заключается в том, чтобы вовремя остановиться. Нужно чётко понимать, где требуется дополнительная проработка, а где первый красочный слой лучше оставить так. Очарование акварели состоит в том, что разные участки картины прорабатываются с разной интенсивностью (см. с. 20–21).

Scanned by Reina

Подсолнухи

Материалы

- Картон для акварели матовый, 200 г/м^2· блок 36 x 48 см или отдельный лист 36 x 51 см
- Акварельные краски: лимонно-жёлтая, индийская жёлтая, кадмий жёлтый светлый, неаполитанская жёлтая, марганец фиолетовый, ультрамарин тончайший, жёлто-зелёный оливковый, английская венецианская красная, охра светлая, сиена жжёная, сепия коричневая
- Колонковая акварельная кисть, круглая, № 4
- Синтетические акварельные кисти: круглые, № 8, 12, 16 и 20; плоская, № 18
- Щетинная кисть, плоская, № 24
- Жидкость для маскирования и старая плоская синтетическая кисть
- Зубная щётка
- Свечка белая
- Зубочистка

Для шаблонов

- Картон белый
- Скальпель или резак
- Калька
- Клейкая лента

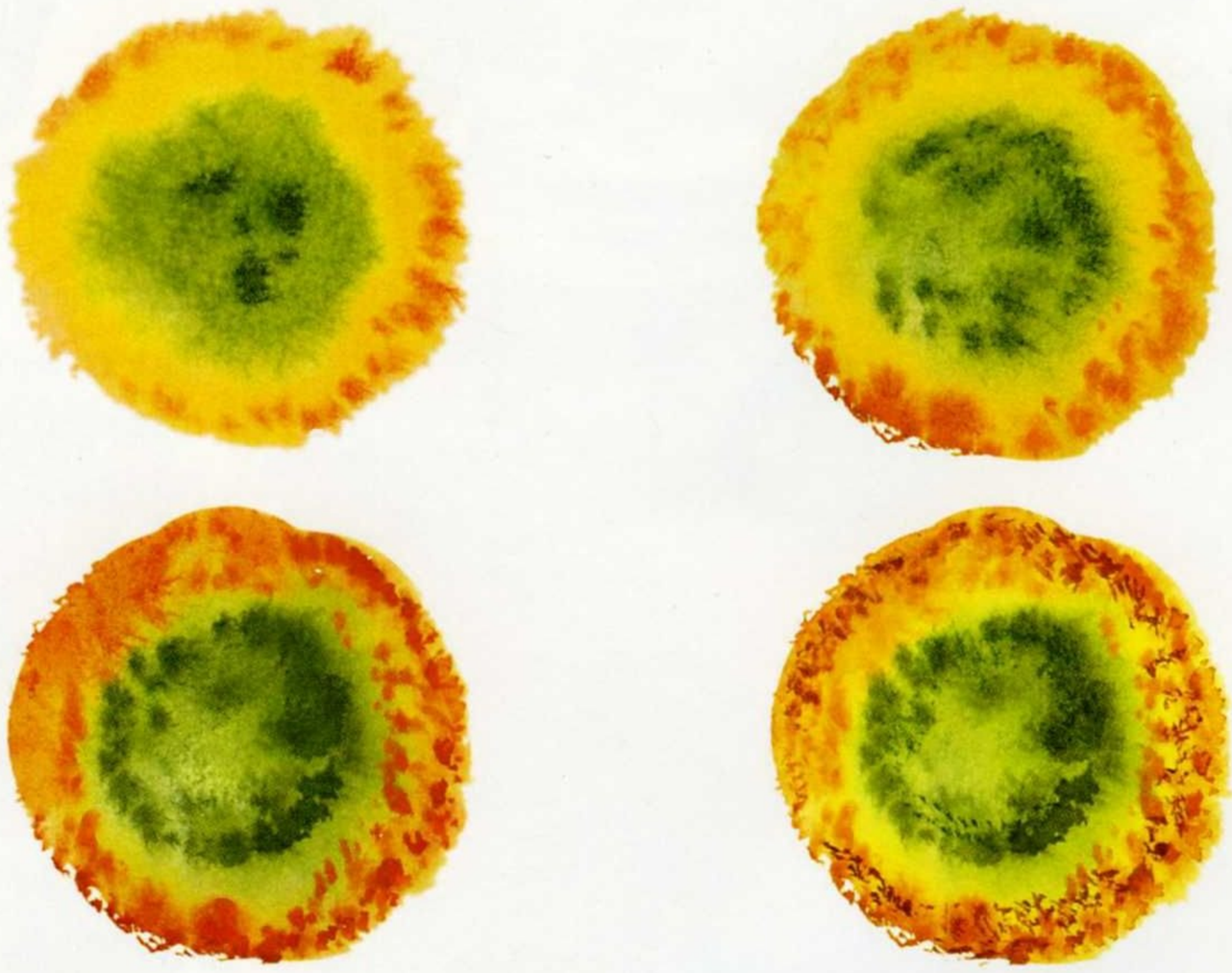
Для предварительного рисунка

- Акварельные карандаши: тёмно-жёлтый, светло-зелёный, оливковый зелёный, охра, коричневый средний
- Бумага чертёжная, калька
- Линейка, карандаши 2H и HB

Размер картины 30 x 45 см

Сияющие подсолнухи предстают во всём великолепии на сине-жёлтом фоне Деревенский летний мотив в тёплых тонах живёт сопоставлением различных фактур Особое внимание уделено передаче фактуры дерева и глины.

Упражнение



Для сердцевины подсолнухов смочите полностью весь круг. Когда вода немного впитается, принимайтесь за жёлтый внешний ободок, в центре его поставьте зелёное пятно. Краски, которые наносятся несколькими слоями после высыхания, постепенно проступают всё яснее. Не забывайте при этом, что с каждым новым слоем краска должна быть всё более интенсивной, т. е. содержать больше красящего пигмента.

Scanned by Reina

Упражнение

Растекающиеся полосами светлые охристо-жёлтые тона наносите широкой плоской кистью. На этой базе постарайтесь воспроизвести структуру дерева, сохраняя белые проблески.

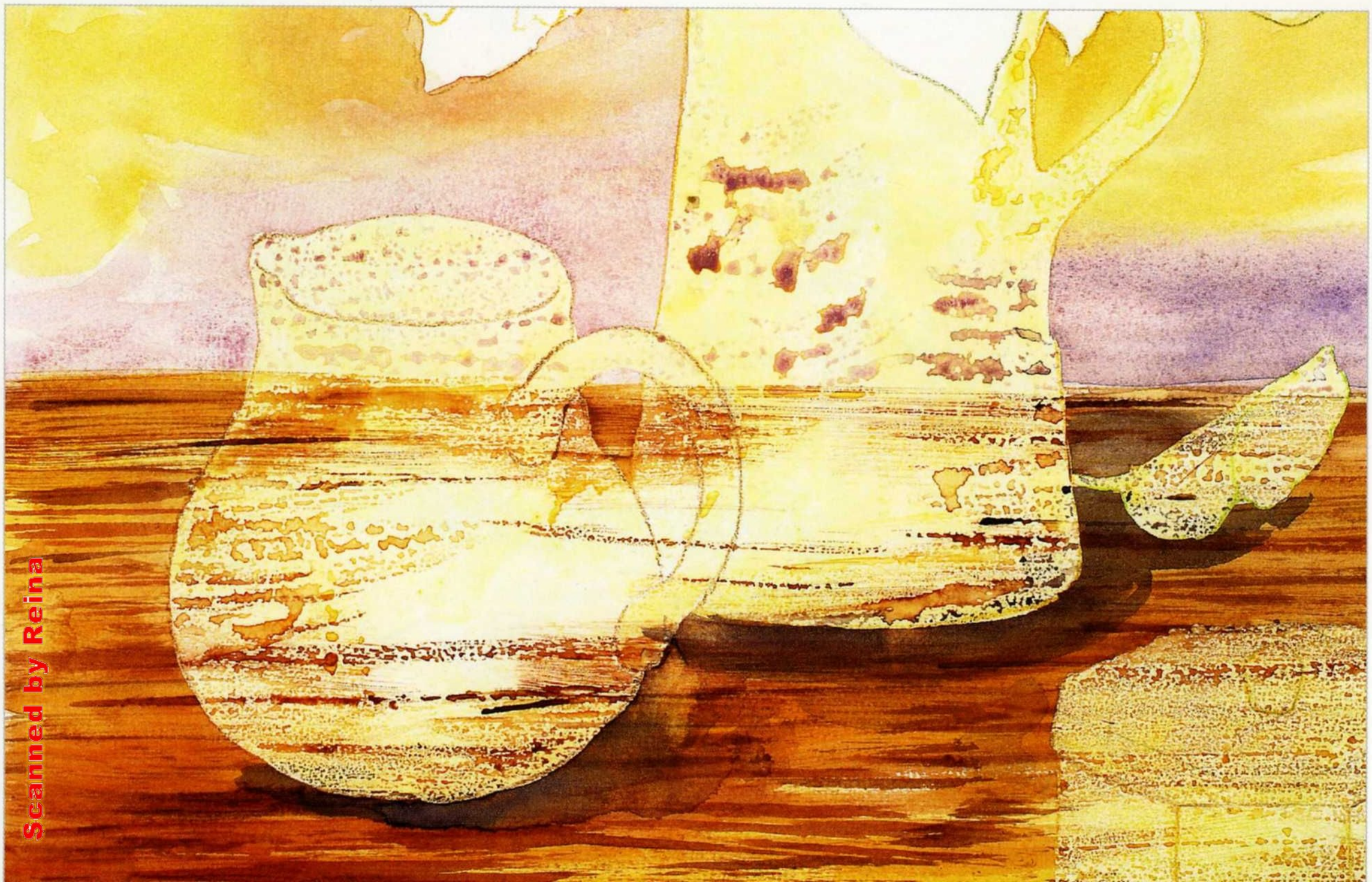
Передайте фактуру древесины, накладывая более тёмные тона на высохшую грунтовку с помощью зубной щётки, щетинной кисти или зубочистки.

Жидкие лессировки, наложенные несколькими слоями, завершают работу над фактурой дерева. Прежде чем нанести лессировку, дайте краске хорошо просохнуть.

Перенесите мотив на бумагу акварельными карандашами (см. с. 44) и наложите защитную плёнку на сосуды и листок на столе с помощью старой кисти и жидкости для маскирования. После наложения защитной плёнки кисть следует сразу же промыть водой с моющим средством.

Когда жидкость для маскирования высохнет, можно приступать к живописи. Стол и задний фон прорабатывайте слоями попеременно. Каждый новый слой наносите лишь тогда, когда предыдущие полностью высохнут. Начинайте со стола и нанесите первый слой (см. выше, «Упражнение»). Увлажняйте задний фон частями, оставляя цветы нетронутыми, и наносите разведённые охристые жёлтые тона с внешней стороны букета, а также между цветками. Для теней позади стола и букета используйте неаполитанскую жёлтую и марганец фиолетовый. Нанесите второй слой, имитирующий деревянную структуру.

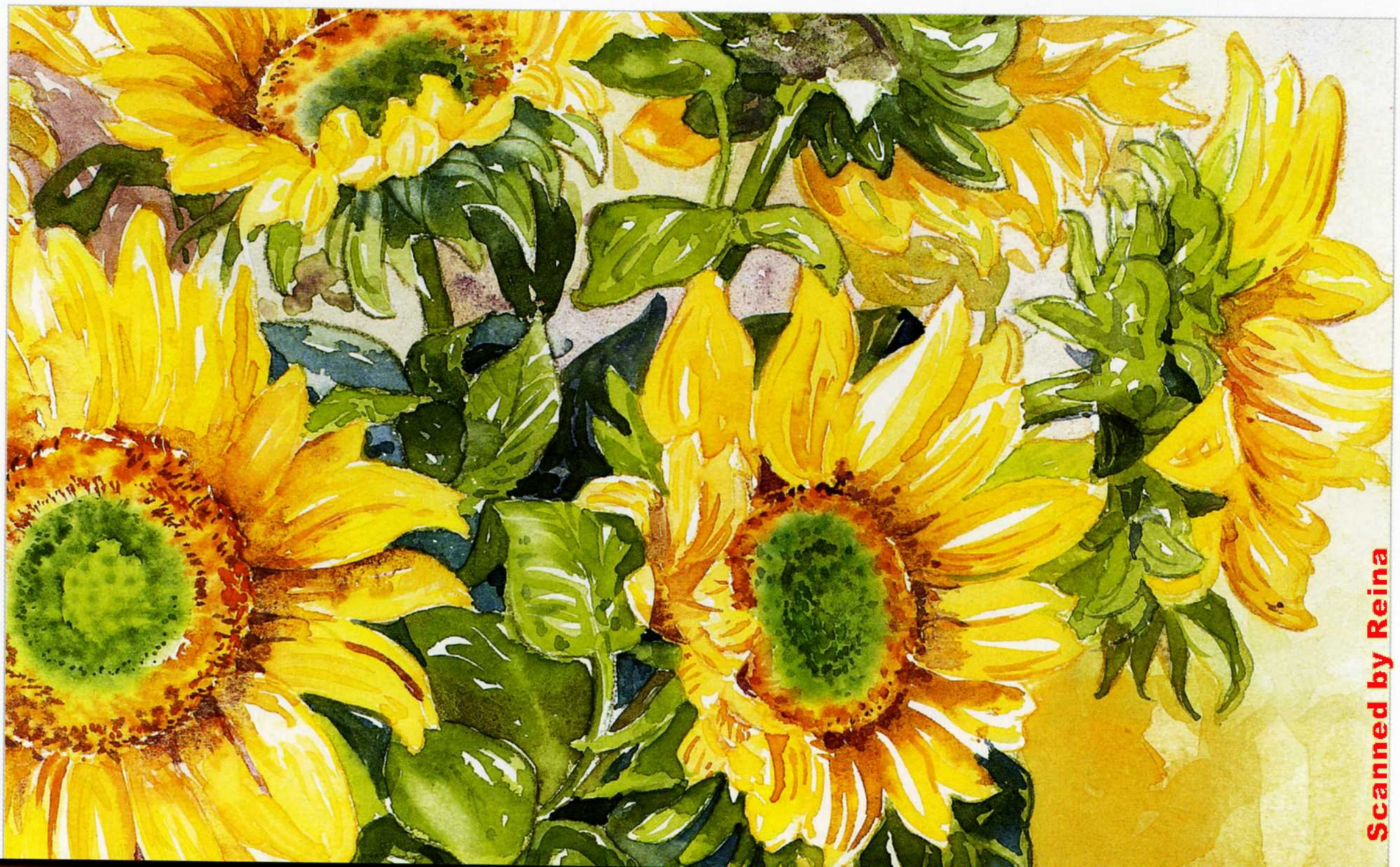
В лессировках используются те же краски, которые уже были употреблены в картине, но более тёмных тонов, они оживят задний фон. Приступайте к третьему слою деревянной структуры. На мокрую краску широкими мазками наложите тени от сосудов в коричнево-фиолетовых тонах. Углубите также тень за краем стола. Когда краска высохнет, сотрите пальцами или ластиком защитную плёнку, закрывавшую сосуды.



Scanned by Reina

Для листвы и цветков краску наносите на сухую бумагу лессировками и потёками. Для этого возьмите разные жёлтые и зелёные тона. Позвольте более тёмным тонам кое-где растекаться по влажной поверхности. Воспринимайте цветы как единое целое и наносите краску широкими свободными мазками. Белые проблески оживляют живопись. Для теней можно подмешать к жёлтому тону немного марганца фиолетового и коричневых тонов, а к зелёному – чуть-чуть ультрамарина. Внутренней части цветка пока не касайтесь. Детализированное изображение большого цветка выдвигает его на первый план.

Лессировками более интенсивных тонов проработайте цветы и листья, добиваясь объёмности. Особенно густые тени усиливают сияние жёлтого. Дальнейшие лессировки требуются для оживления фона. В задней части букета добавьте несколько листьев. Затем перейдите к проработке сердцевины цветков (см. с. 26, «Упражнение»).



Scanned by Reina

Упражнения

Принимаясь за глиняные сосуды, наложите жидкую краску, дайте ей немного впитаться и кое-где размойте водой. От капель воды цвет бледнеет. Когда всё высохнет, нанесите жидкую краску и переверните картину, чтобы краска растеклась.

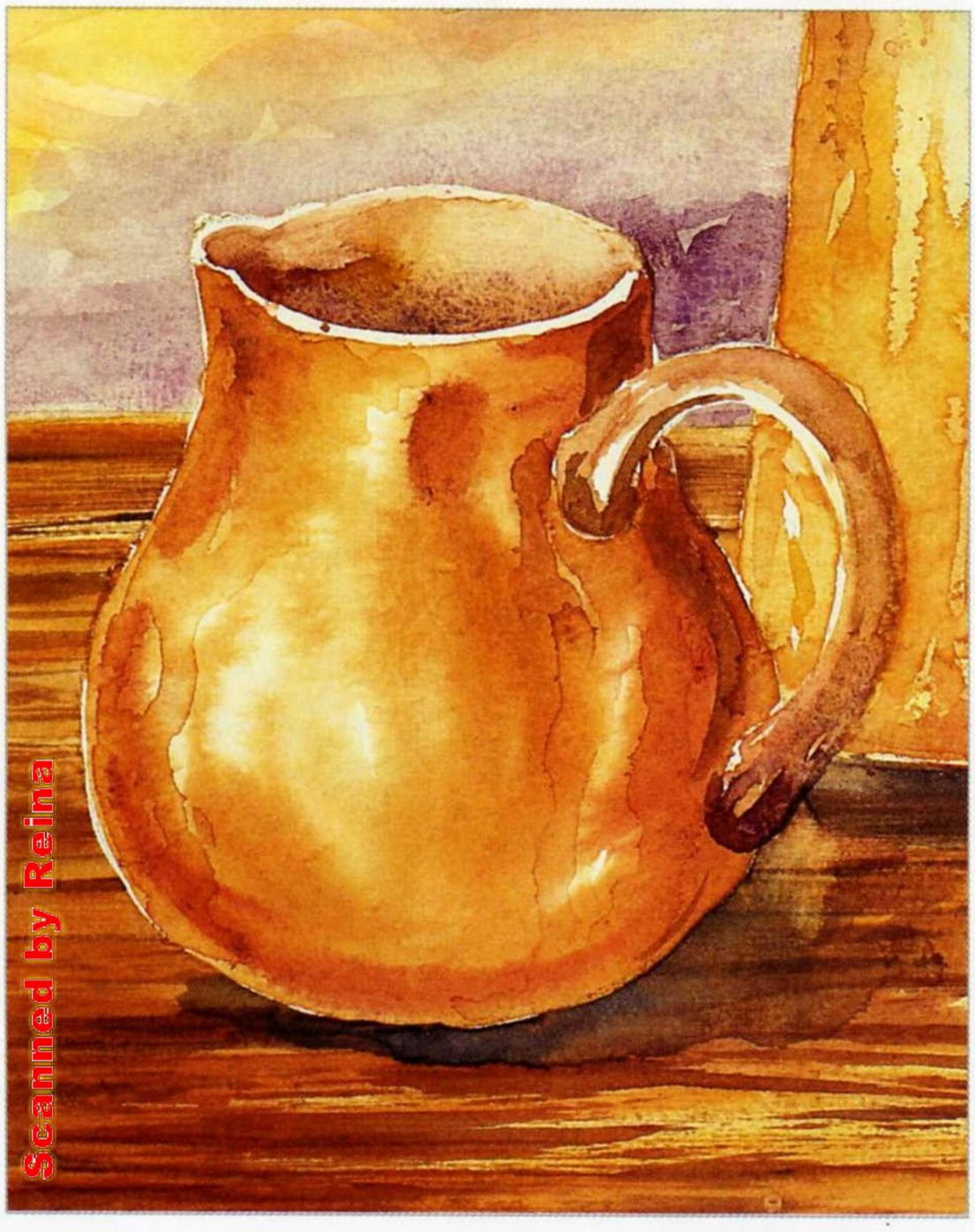
Ещё один способ изобразить глиняные сосуды. Наложите светлую охру. Когда она высохнет, нанесите белой свечой точки и линии. При нанесении более тёмных лессировок краска не будет впитываться в этих местах, и они окажутся высветленными.

Совет

Вместо свечного воска можно взять восковые карандаши или масляные мелки, чтобы добиться такого же эффекта, как со свечой. Чтобы передать фактуру керамики, выберите мелок того же тона, что и первый слой акварели.

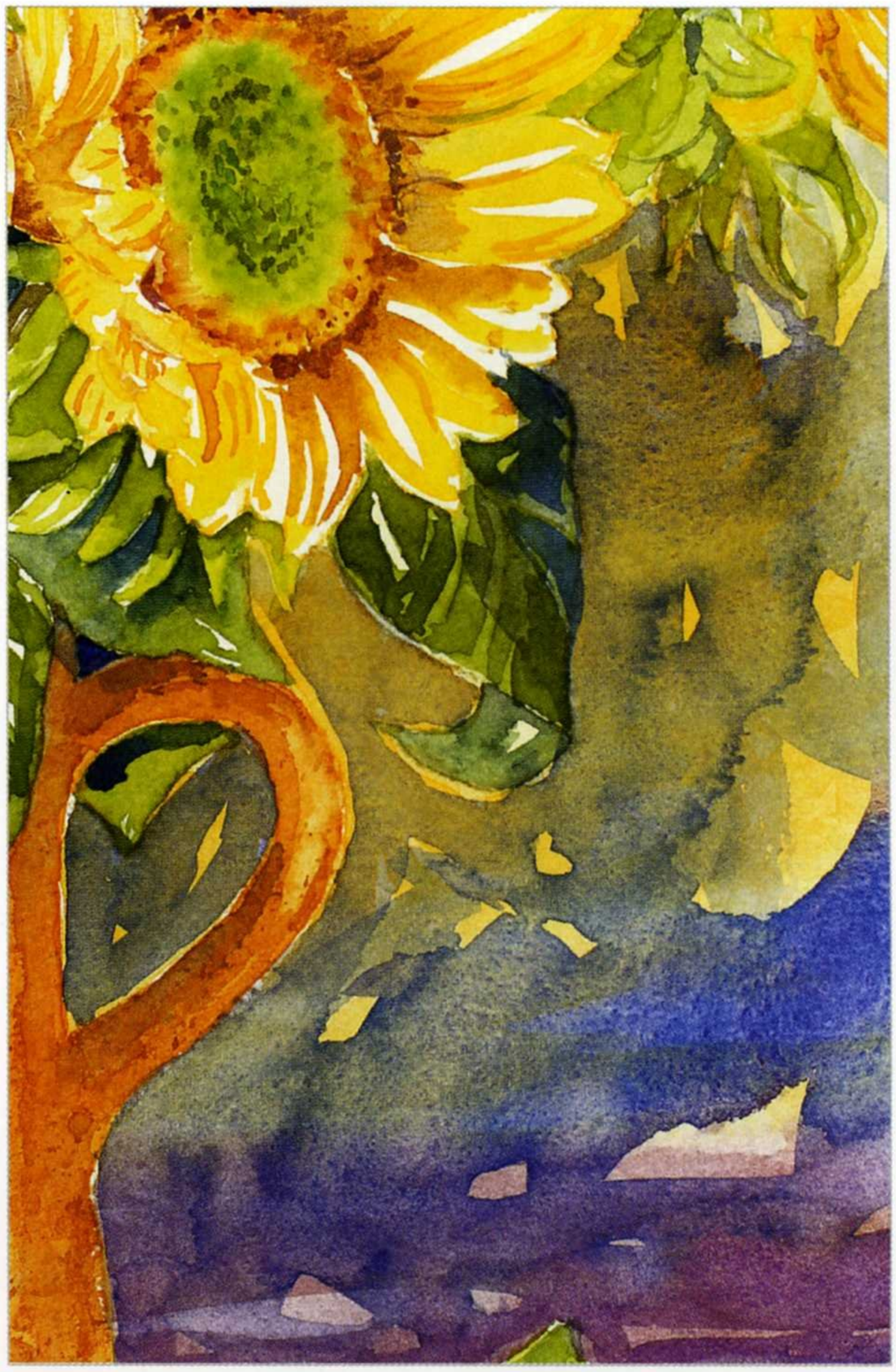
Напишите кувшины, как указано выше в «Упражнениях» Следите за тем, чтобы жидкая краска не перетекла за границы изображенного сосуда. Если это произойдёт, немедленно промокните краску бумажной салфеткой. Затем оживите фактуру кувшинов набрызгом.

Для этого на сосуды наложите шаблоны. Для их изготовления перенесите контуры кувшинов на картон с помощью кальки и карандаша. Вырежьте шаблоны резаком и закрепите клейкой лентой у края картины. Остальную часть картины закройте бумагой. Набрызг выполняется следующим образом: на зубную щётку или щетинную кисть нанесите краску, пальцем оттяните назад щетину и отпустите. Изображая деревянную шкатулку, пишите каждую грань по отдельности, используя разные оттенки цвета. Между гранями кое-где оставляйте тонкие белые линии.



Scanned by Reina

Нанесённая широкими свободными мазками лессировка в синих и сине-фиолетовых тонах в правой части картины и слева у края стола контрастирует с доминирующими тёплыми тонами картины, устанавливая акцент. Плоскости закройте не полностью, в некоторых местах первые слои оставьте без дополнительной проработки. Синие лессировки между цветками придают глубину.



Теперь перейдите к лессировкам, выявляющим деревянную фактуру и узор шкатулки. Чтобы поверхность столешницы заблестела, размойте отражения сосудов на столе. Для этого нанесите воду чистой кисточкой, дайте ей немного впитаться и осторожно промокните бумажной салфеткой или соберите воду сухой кистью. Обязательно предварительно опробуйте эту технику, прежде чем применять её в картине. Для этого вернитесь к своему этюду, в котором вы пытались передать деревянную фактуру, поскольку не всякая бумага одинаково подходит для размывки.

Проработайте всю картину, целенаправленно углубляя оттенки и сгущая тени, где это необходимо. Тонкими линиями акцентируйте цветки и листья.

Scanned by Reina

Букет благоуханных роз

Роскошная аранжировка из роз источает тепло цветовой гаммы красных и оранжевых тонов.

Материалы

- Картон для акварели мелкозернистый, 300 г/м^2· блок 40 x 30 см или отдельный лист 41 x 34 см
- Акварельные краски: лимонно-жёлтая, индийская жёлтая, кадмий жёлтый светлый, неаполитанская жёлтая, кадмий красный светлый, перманент кармин, ализарин глубокий, маджента пурпурная, марганец фиолетовый, розово-сиреневый (цвет мальвы), ультрамарин тончайший, зелёная земля, жёлто-зелёный оливковый, кобальт зелёный глубокий, охра светлая, сиена жжёная, крапп коричневый, серый нейтральный
- Колонковые акварельные кисти, круглые, № 3 и 8
- Синтетические акварельные кисти, круглые, № 12 и 16
- Синтетическая кисть для размывки

Для предварительного рисунка

- Акварельные цветные карандаши: жёлтый, оранжевый, сомон, светло-красный, тёмно-красный, ярко-розовый, светло-зелёный, охра
- Бумага чертёжная, калька
- Линейка, карандаши 2H и HB

Размер картины 35 x 28 см

Упражнение

Множество красных и оранжевых оттенков получите путём смешивания красок. Другой способ: краски перетекают друг в друга на бумаге. Для этой картины стоит приобрести необычные красные тона.

Scanned by Reina

Scanned by Reina

Совет

Чтобы живопись «по-мокрому» удалась, надо заранее смешать достаточное количество краски. Бумага не должна быть слишком мокрой. Излишки влаги снимают бумажной салфеткой или сухой кистью. Если в процессе высыхания образуются жёсткие края, их можно размочить водой и промокнуть салфеткой или размыть чистой кистью.

Предварительный рисунок выполните цветными акварельными карандашами (см. с. 46). В процессе живописной проработки контуры рисунка растворятся. Начать лучше с заднего фона. Пишите по частям, чтобы краски не так быстро высыхали. Бумагу увлажняйте кистью для размывки, аккуратно обходя цветки, которые пока оставьте сухими. Когда вода немного впитается, можно наносить заранее смешанные краски. С внешней стороны букета цвета заднего фона наносите также между цветками. Проработайте лепестки и тени на столе (см. ниже, «Детали»). Для теней используйте серо-фиолетовые тона, составленные из марганца фиолетового, мальвы и неаполитанской жёлтой. Помните о том, что жёлтый и фиолетовый являются дополнительными цветами цветового круга, которые при смешении дают серый.

Детали

Первый слой для цветков накладывайте на сухую бумагу так, чтобы краска перетекала от светлого тона к тёмному или наоборот.

Пробелы между окрашенными полями моделируют форму цветка. Первый красочный слой накладывайте на розу лепесток за лепестком.

Некоторые лепестки можно пока оставить нетронутыми, а потом написать по отдельности, чтобы тщательнее проработать форму.

Перейдя к листьям, возьмите на вооружение всё многообразие зелёных тонов от светлого жёлто-зелёного до глубокого тёмно-зелёного. Для придания глубины между листьями и стеблями подмешайте к зелёному тону немного синего. Кое-где здесь добавлен красный. Наносите краску мазками с потёками. Когда всё высохнет, углубите отдельные участки лессировками, особенно там, где должны быть тени. Располагающиеся впереди листья пишите по отдельности. Чтобы получились жёлтые прожилки, сначала нанесите на лист жёлтую лессировку, после высыхания нанесите новую, более тёмную, но прожилки при этом не закрашивайте. Добивайтесь контраста, накладывая светлые тона рядом с тёмными. Благодаря сине-зелёным теням, нанесённым пятнами или потёками, более светлые листья пластично проступают вперёд.

Scanned by Reina

Когда тени на столешнице хорошо просохнут, широкими мазками нанесите второй слой лессировки. Для этого заранее смешайте и жидко разведите достаточное количество краски: светлую охру, неаполитанскую жёлтую и крапп коричневый, чтобы получился светлый тон. Накладывайте краску, учитывая направление досок. Если вести кисть плоско, то получится эффект гранулированности, оживляющий поверхность (см. с. 32–33).

Терракотовую вазу пишите двумя слоями на сухой бумаге. Смешайте светлый тон и тёмный тон из светлой охры и краппа коричневого. Наносите краску, начав слева и переходя от светлого тона к тёмному. Дайте немного подсохнуть и нанесите по левому краю на мокрую поверхность более тёмный тон. После того как краска хорошо высохнет, можно нанести лессировки в оранжево-коричневых тонах и серо-фиолетовые тени (см. с. 32–33).

Под конец там, где необходимо, пропишите тонкие детали по всей картине. Здесь важно не переусердствовать. Лессировками на листьях и лепестках уточните тональные цветовые переходы, углубите тени, подчеркните края листьев и наметьте сгибы лепестков. В некоторых местах ненавязчиво пропишите тонкими линиями деревянную фактуру столешницы, углубите тени. Если потребуется, можно несколько оживить лессировками задний фон картины (см. с. 32-33).

Гладиолусы и яблоки

Роскошные гладиолусы, дополненные экспрессивно очерченными травинками, заполняют всё пространство картины. Свежесть синих и зелёных тонов в сочетании с сиянием жёлтых контрастирует с оранжевыми и красными, определяя цветовые акценты картины. Этот мотив — для усидчивых и требует некоторых навыков

Материалы

- Картон для акварели мелкозернистый, 300 г/м². блок 42 x 56 см или отдельный лист 46 x 56 см
- Акварельные краски: лимонно-жёлтая, индийская жёлтая, кадмий жёлтый светлый, кадмий красный светлый, ализарин, цвет мальвы, берлинская лазурь, ультрамарин тончайший, индиго, фталиевый зелёный, жёлто-зелёный оливковый, кобальт зелёный глубокий, сиена натуральная, сепия коричневая, крапп коричневый
- Синтетические акварельные кисти, круглые, № 12 и 16
- Колонковые акварельные кисти, круглые, № 2, 4 и 8
- Зубочистка
- Жидкость для маскирования

Для предварительного рисунка

- Бумага чертёжная, калька
- Линейка
- Карандаши 2H, HB, 2B

Размер картины 40 x 50 см

Выполнив предварительный рисунок карандашом (см. с. 46), обведите пестики и тычинки гладиолусов жидкостью для маскирования. Воспользуйтесь для этого зубочисткой. Когда жидкость высохнет, можно наложить первый слой заднего фона. Для этого смешайте жидко разведённые жёлтые и оранжевые тона и наносите мазки толстой кистью, не затрагивая карандашные линии и покрытые жидкостью для маскирования участки. Местами оставьте пробелы. Белые цветы оставьте незакрашенными. Стол и яблоки поочерёдно тоже загрунтуйте жёлтым тоном (см. с. 37).

Scanned by Reina

Начните с задних цветов, прописывая их по отдельности. Сначала положите светлый основной тон и на мокрую грунтовку более тёмным цветом нанесите пятна и линии. Помните, что сердцевина цветка более тёмная.

Для теневых участков используйте также зелёный тон. Затем таким же образом напишите передние цветы. Белый гладиолус моделируйте с помощью сине-фиолетовых теней и через окружение.

Scanned by Reina

Прежде чем перейти к стеблям и листьям, попробуйте свои силы, выполняя упражнения внизу. В этой картине довольно богатая зелёная палитра. Смешайте предложенные в нашем списке краски, добиваясь максимального разнообразия цветов. Для тех участков, которые должны выступать вперёд, используйте тёплые желтоватые оттенки зелёного. Подчеркнуть зелёный можно также красным и коричневым. Оттенки синего, уводящие взгляд назад, характерны для затенённых участков. Целесообразно сначала написать стебли и листья на переднем плане, а потом заполнить промежутки. Под конец займитесь травами, рисуя их изогнутыми линиями в тёплых зелёных и светло-коричневых тонах. Эту работу лучше выполнять стоя.

Детали

Изображая гладиолусы, старайтесь передать ступенчатую форму цветка. Тщательно прорабатывайте место прикрепления бутона к стеблю.

Упражнение

Моделируя форму яблок, оставляйте поверхность стола слева очень светлой, а для фруктов берите более тёмные тона.

Прежде чем перейти к травинкам, поупражняйтесь в размашистых мазках на листке бумаги. Линии проводите быстрыми и уверенными движениями.

Scanned by Reina

Яблоки пишите по отдельности с переходами жёлтых, зелёных и красных тонов. Придайте им объемность. Начните с жёлтого цвета, затем линейными мазками нанесите на мокрую поверхность более тёмные тона (см. с. 38, «Детали»). Эти и все остальные описанные ранее шаги наглядно прослеживаются на иллюстрации вверху.

Scanned by Reina

Эффект глубины даёт сине-фиолетовая тень на заднем фоне, наложенная лёгкой лессировкой, сквозь которую местами просвечивает жёлтая грунтовка. Для тени очень жидко разводим ультрамарин тончайший и цвет мальвы. Эту же краску нанесите также между цветками и напишите несколько травинок. Дайте высохнуть.

Для второго слоя скатерти смешайте жидко разведённые краски разных сине-зелёных тонов: кобальт зелёный глубокий, берлинскую лазурь, тёмно-синий индиго и фталиевый зелёный. Фталиевого зелёного нужно добавлять очень мало и обязательно смешивать с другими красками. Наносите краску по частям, следуя складкам скатерти, чтобы тона перетекали друг в друга. Для складок возьмите очень светлые цвета, чтобы снизу просвечивал жёлтый тон, для теней используйте синеватые оттенки. Дайте высохнуть.

Совет

В спектральном круге сине-фиолетовый цвет противостоит жёлто-оранжевому как дополнительный тон. Поэтому через лессировку образуется смешанный серый цвет. Точно так же для теней на красных яблоках можно взять зелёный, который служит дополнительным цветом красному.

Вазу и бутыль пишите поочерёдно. Каждый раз наносите воду кистью и дайте чуть впитаться. Край горлышка бутыли и ободок вазы оставьте незакрашенными. Нанесите мазками приготовленные краски, начав со светлого тона и пропуская отдельные участки, чтобы создать блики. Затем поэтапно наложите несколько слоёв краски, каждый раз переходя к более тёмному и насыщенному оттенку, чтобы добиться максимальной объёмности. Для бутыли используйте цвета скатерти, чуть увеличив долю синих оттенков. Для вазы добавьте ультрамарин тончайший. Отражения яблок на вазе наносите красным и жёлтым. Под конец займитесь бликами, которые появятся, если в нужных местах смыть краску с чуть влажной или уже высохшей поверхности. Дайте высохнуть.

Лессировками в синих тонах создайте тени на скатерти (см. с. 37). Объёмности яблок добивайтесь, нанося лессировки более глубоких тонов или тех же тонов, что и тени. Отдельные затемнённые участки и дополнительные рефлексы акцентируют сосуды. Прозрачные лессировки, наложенные быстрыми мазками в светлых жёлто-зелёных и желтовато-оранжевых тонах, оживляют задний фон. Добавленные в процессе высыхания крапинки отчасти растекаются по поверхности.

После того как жидкость для маскирования будет стёрта, можно заняться проработкой деталей у цветов. Пестики и тычинки пропишите тонкими линиями и лёгкими лессировками. Чашечки цветков углубите тенями. Лепестки обогатите тонкими структурами. Зелёные тона листвы в некоторых местах закройте лессировками. Добавьте несколько травинок.

Scanned by Reina

Детали

Задний фон строится послойно множеством лессировок. Для оживления цвета добавьте брызги краски.

На сосудах уточните последние детали и углубите тени.

Образцы рисунков

Scanned by Reina

Для каждой картины в разделе «Материалы» вы найдёте размеры, в которых она была выполнена. Размеры картины соответствуют размерам стандартных паспарту. Это позволит вам без труда подобрать для работы рамку. Если вы захотите написать картину в другом масштабе, придётся, чтобы добиться тех же результатов, подобрать размеры кистей — больше или меньше.

Перенести образец на бумагу можно с помощью карандаша и линейки. На перенесённом рисунке должно быть столько же клеток, сколько на образце.

Если вы хотите увеличить представленный образец, чтобы он соответствовал формату оригинала, то имейте в виду, что сторона квадратов равна 5 см. Например, вы хотите перенести образец со следующей страницы «Свежесть сада в твоей вазе» в формате оригинала 35×28 см. В таком случае нанесите на бумагу сетку, состоящую из семи квадратов по ширине и шести по высоте. Сторона квадратов равна 5 см. Затем по квадратику перенесите мотив, после чего отделяемой клейкой лентой зафиксируйте на этом рисунке кальку. Переведите на кальку рисунок и обозначьте внешние размеры уголками.

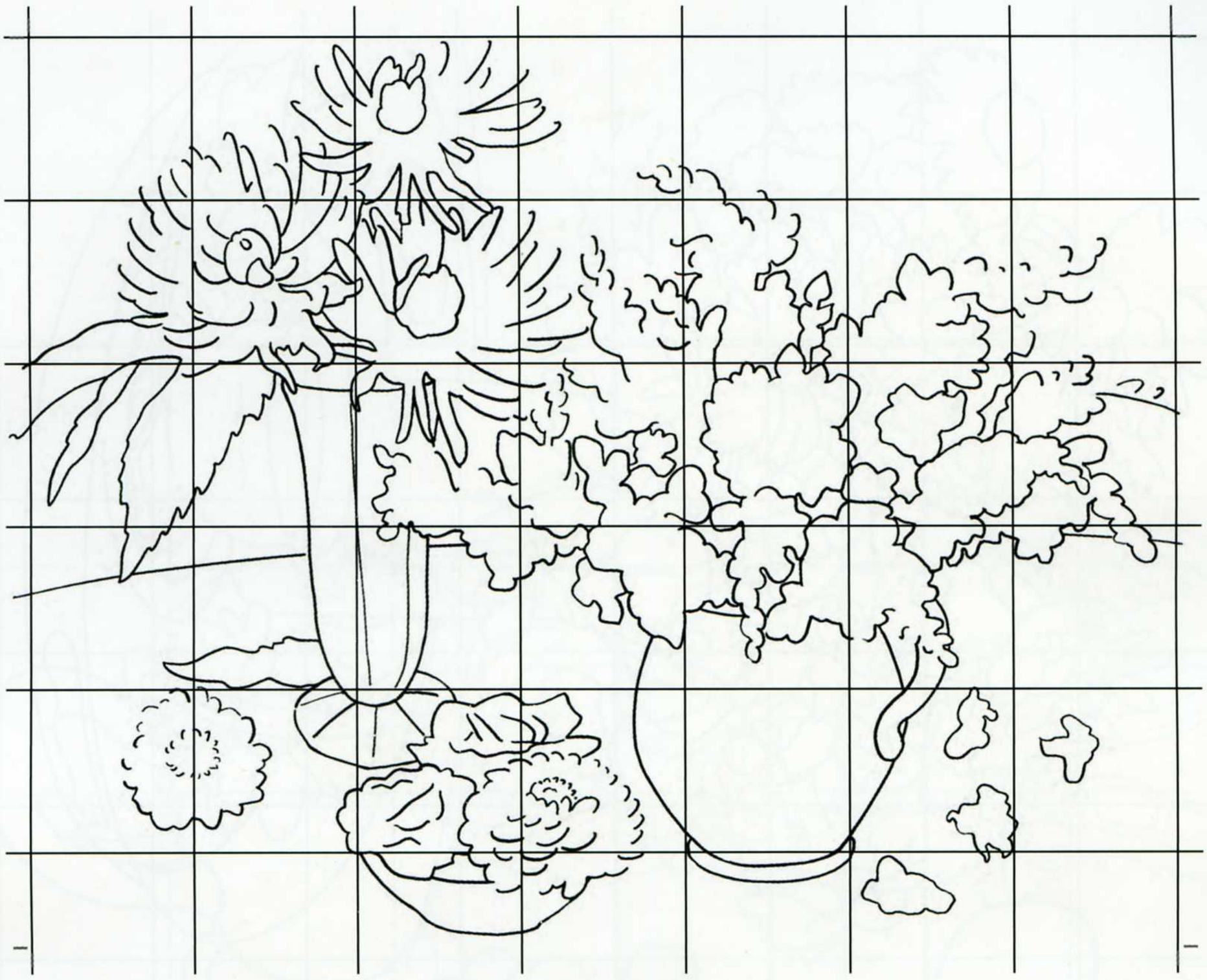
Затем снимите кальку с образца, переверните и на оборотной стороне нарисуйте мотив цветными акварельными карандашами или простым мягким карандашом.

Растворимые в воде акварельные карандаши имеют то преимущество, что проведённые ими контуры растворятся в процессе живописи и их не будет видно. А твёрдые карандашные линии и после нанесения акварели будут видны, и их нельзя будет стереть. Кальку переверните, чтобы нарисованные линии оказались снизу. Зафиксируйте кальку на листе бумаги для акварели отделяемой клейкой лентой. Обведите контуры твёрдым карандашом. Таким образом вы перенесёте мотив на акварельную бумагу. Углы тоже должны быть обозначены.

Снимите кальку. Если необходимо, немного усильте переведённые линии. Главная рекомендация для предварительного рисунка: как можно меньше контуров, обводите по возможности лёгкими штрихами.

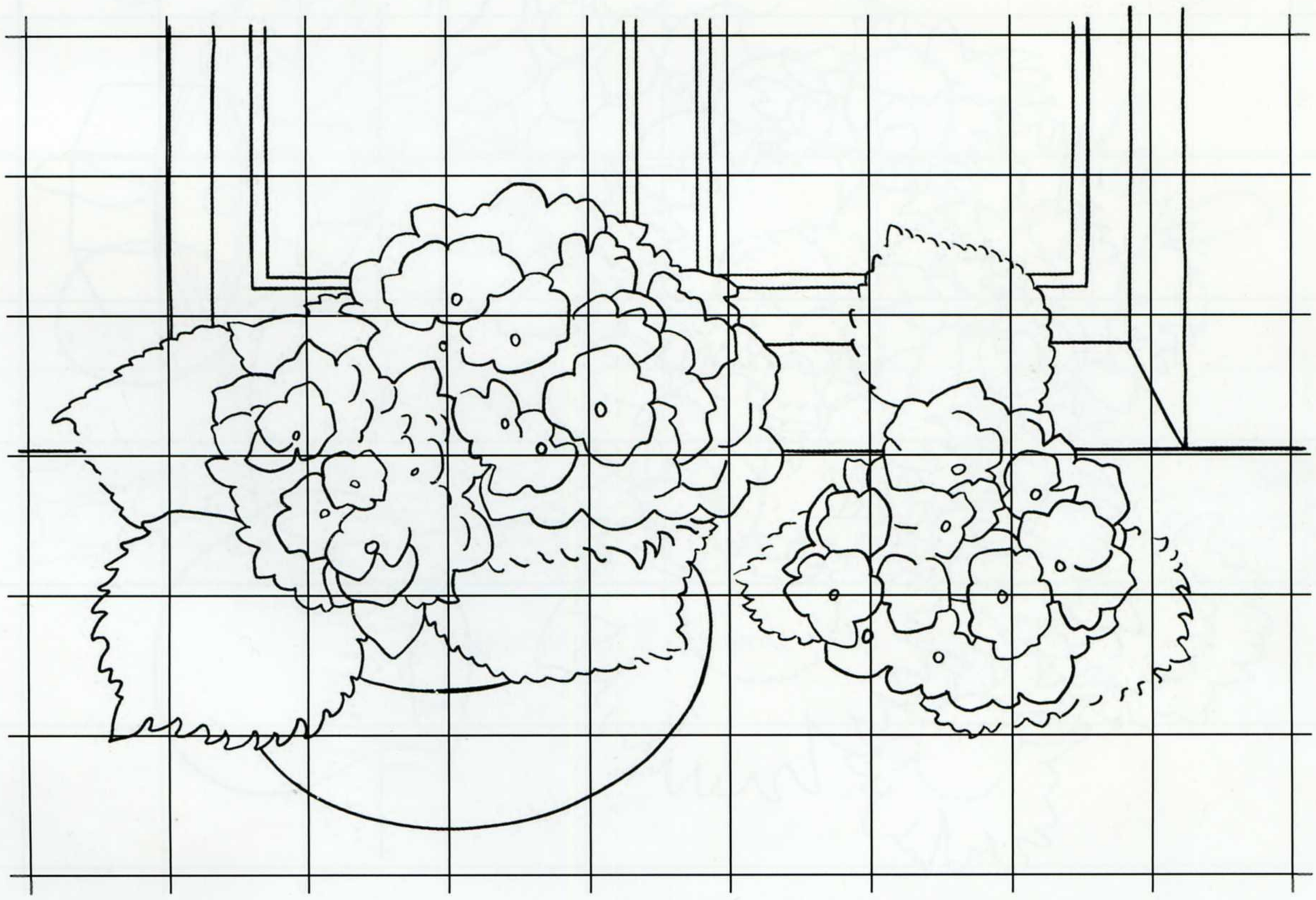
Рисунок, перенесённый на отдельный лист, нужно натянуть на доске. Для этого смачиваем губкой оборотную сторону, переворачиваем и закрепляем клейкой лентой. Полоски ленты должны быть несколько длинней, чем стороны листа, чтобы зафиксировать его по всему периметру. Высохнув, бумага расправится. Если у вас акварельная бумага блоком, можно сразу приступать к работе.

Живопись должна выступать за края формата с каждой стороны примерно на 0,5 см, чтобы облегчить затем подбор паспарту.

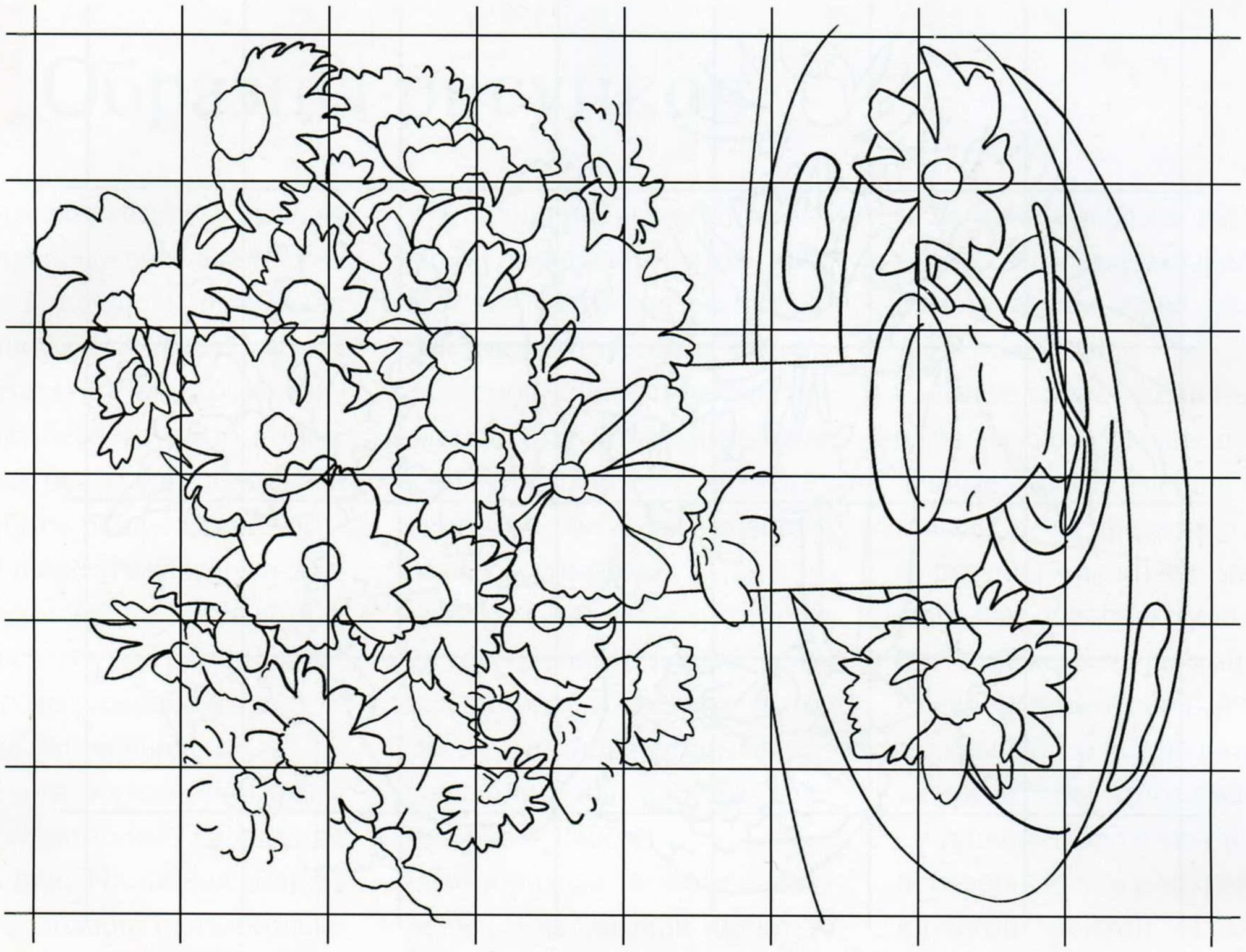


Свежесть сада в твоей вазе, с. 6

Scanned by Reina

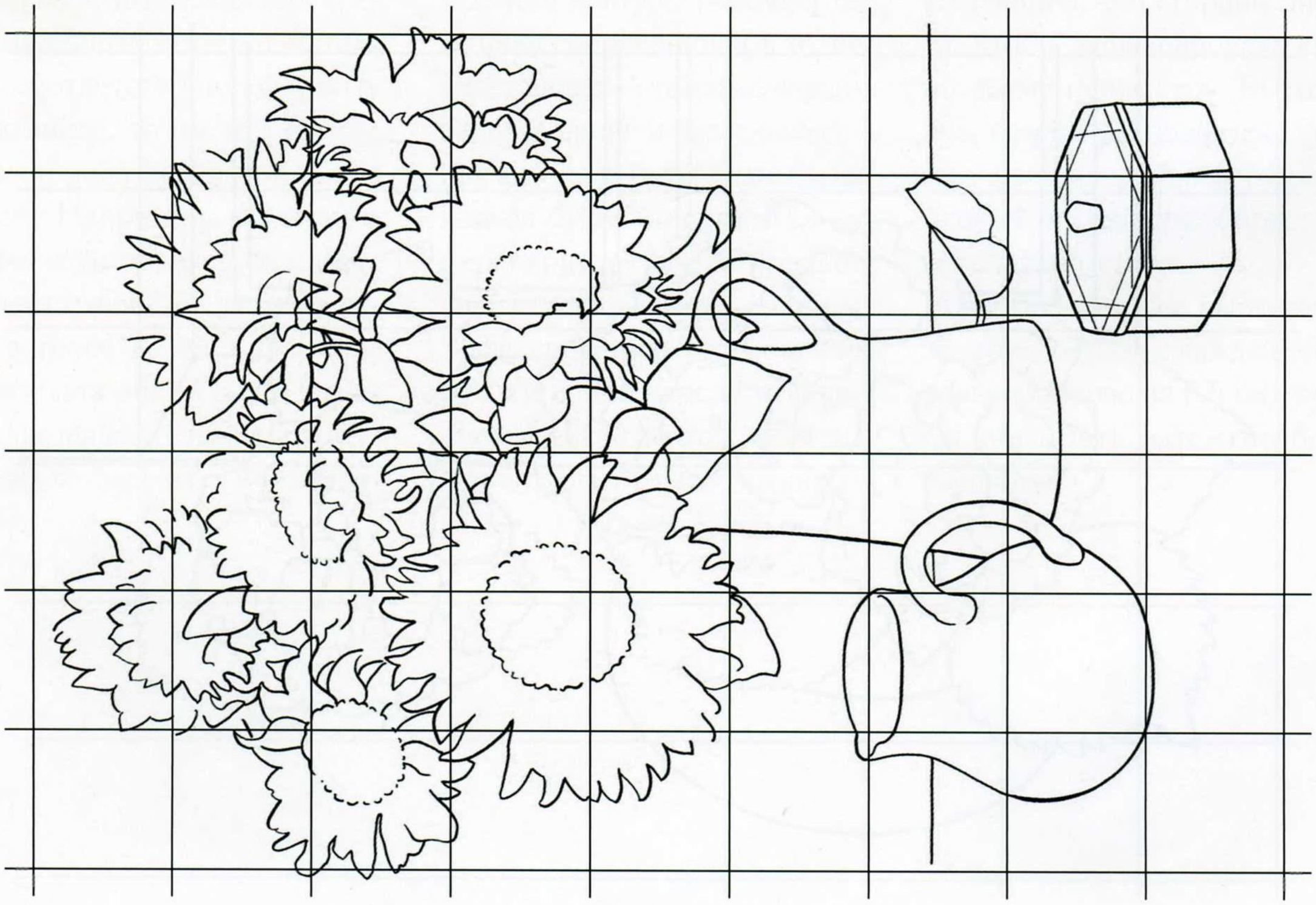


Гортензии, с. 10

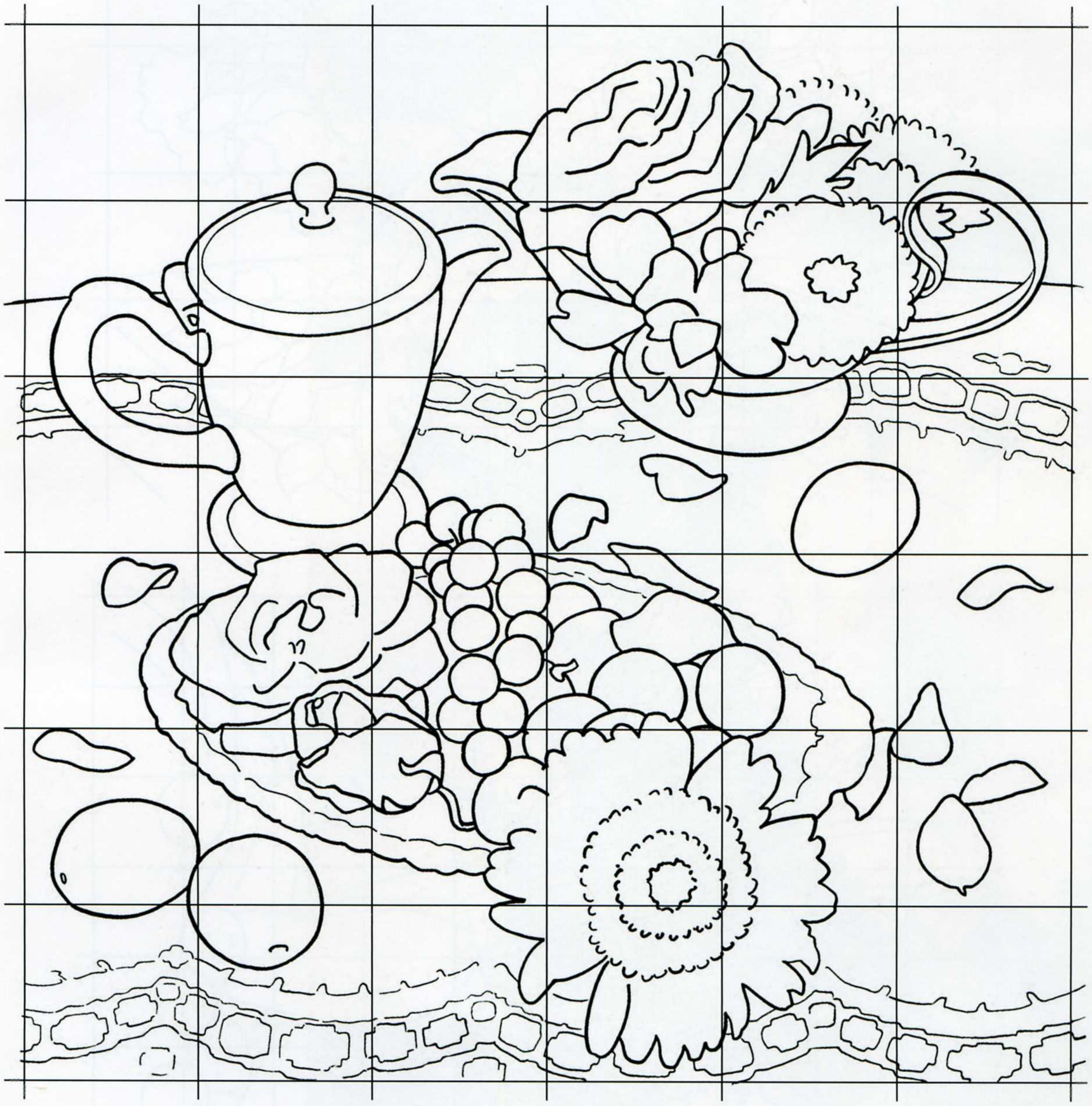


Пёстрый летний букет, с. 16

Scanned by Reina

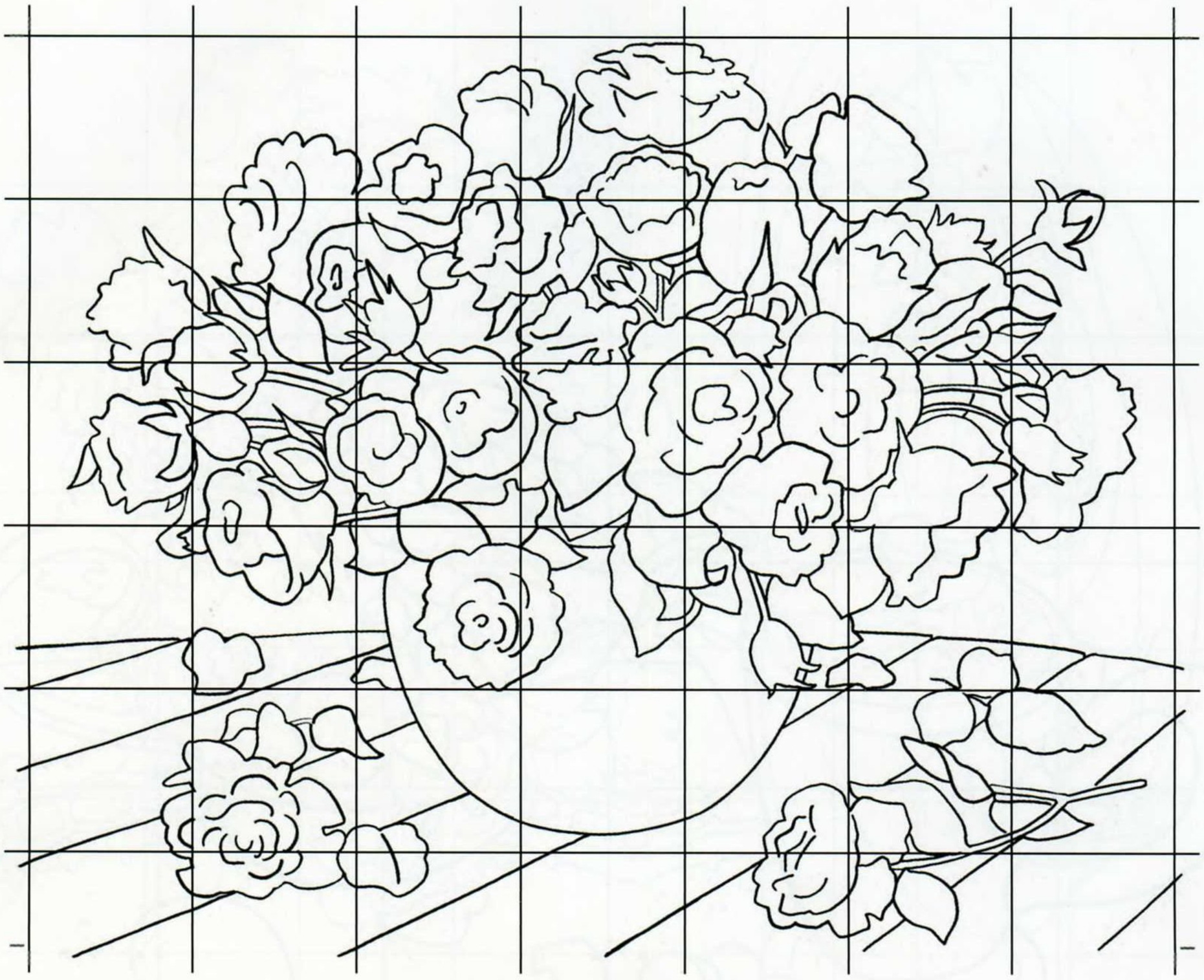


Подсолнухи, с. 26



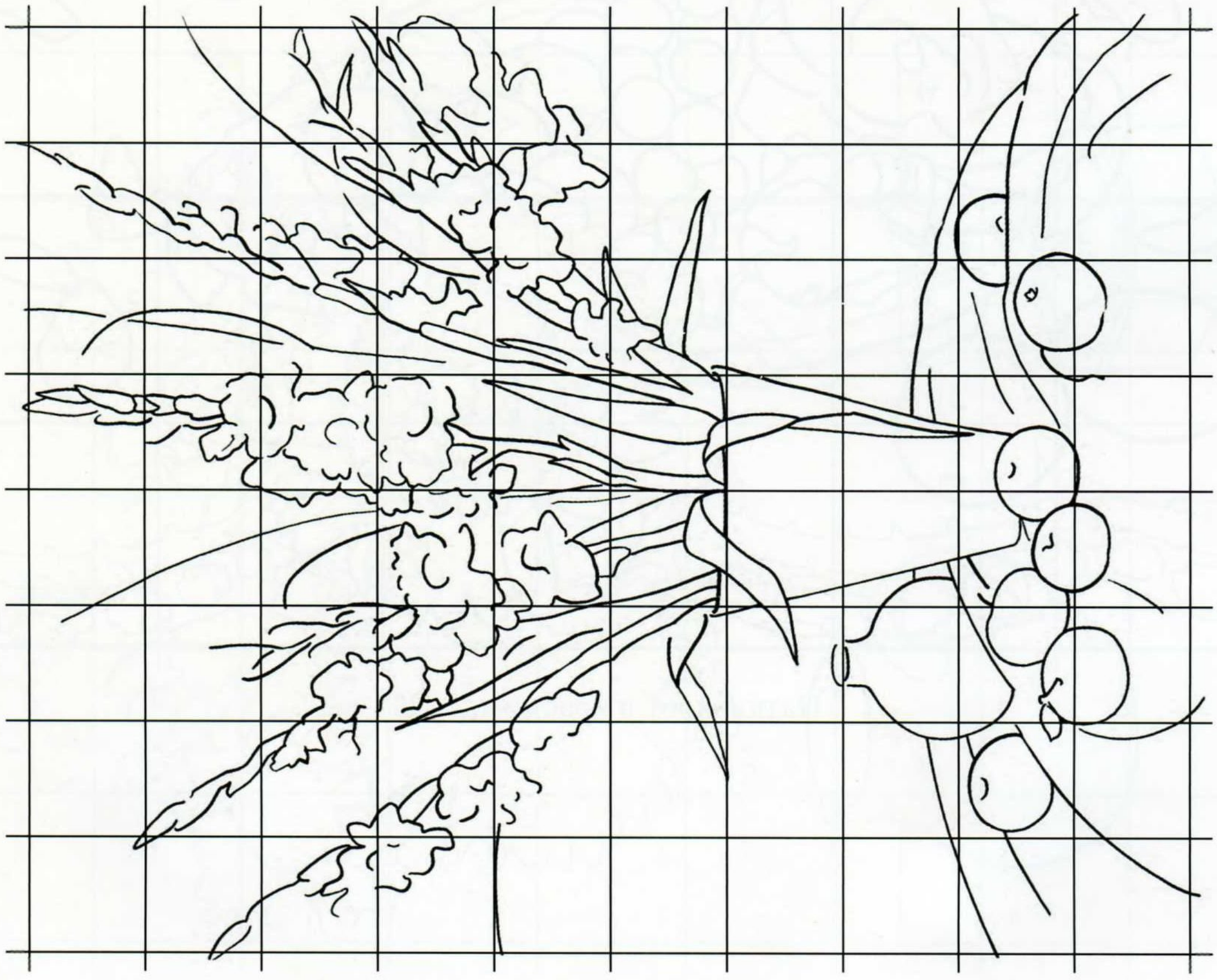
Натюрморт в красном, с. 20

Scanned by Reina



Букет благоуханных роз, с. 32

Scanned by Reina



Гладиолусы и яблоки, с. 36

Натюрморты с цветами

Яркие летние цветы, благоухающую сирень, гладиолусы, гортензии – самые разные букеты собрала для вас в этой книге художница Катя Розенберг. В своих композициях она следует традициям великих мастеров классического натюрморта. Пусть они вдохновят вас на собственное творчество либо послужат отличными образцами, если вам захочется их просто скопировать. Фотокурс для каждой картины, пошаговое описание живописного процесса наглядно демонстрируют, как добиться успеха. Упражнения и профессиональные советы по технике живописи помогут вам довести свои натюрморты до совершенства.

Scanned by Lady Reina

ISBN 978-5-404-00181-5
9 785404 001815